

钢琴曲《百鸟朝凤》之音色处理初探

□文/李海燕

摘要:《百鸟朝凤》这首钢琴作品具有典型的中国传统风格和审美意境,音色是突出中国钢琴作品意境和韵味的重要因素,音色是塑造中国钢琴作品音乐形象的灵魂。文章主要对《百鸟朝凤》中的音色处理作了分析,并对演奏中影响音色的触键和踏板两个重要因素进行了探讨。

关键词:中国钢琴作品;百鸟朝凤;音色处理

前苏联杰出的钢琴家兼教育家亨利·涅高茨说:“声音的掌握是钢琴家应该解决的技术问题中首要的一个,因为声音就是音乐的素材本身,使声音悦耳动听,就能把音乐大大地提高”。由此可见,音色是音乐表现力的重要手段,是塑造音乐形象、体现音乐效果的媒介。中国钢琴曲表现的特殊音色主要是对我国民族乐器音色的模仿,演奏好中国钢琴作品最重要的是对音色的处理,音色是突出中国钢琴作品意境和韵味的重要因素,可以说音色是塑造中国钢琴作品音乐形象的灵魂。

《百鸟朝凤》原是一首民间唢呐曲,在山东、安徽、河北、河南等地广为流传。1973年作曲家王建中先生根据同名唢呐独奏曲,将其改编为钢琴独奏作品《百鸟朝凤》。这首作品巧妙地将民族器乐曲移植到了钢琴这一西洋乐器上,丰富了钢琴的音色与演奏技法。乐曲的演奏首先必须立足于我国民族乐器音色特点的基础上,这样才能真正反映出中国钢琴曲的特色与风格,使作品在西洋乐器的音色中充分展现出富有中国民族韵味以及中国风情的意境。因此,在演奏时,要对乐曲的音色进行细致的分析与处理,并借助特殊的触键方式与踏板的合理运用等重要手段对音色进行有效地把握是演奏成败的关键。

一、触键技巧对音色的把握

触键的方法直接关系到力度的变化和音色的质感,能否根据音乐表现的需要合理地安排和使用触键的力量并有效地控制发音的音色,将直接影响所演奏作品的表现力。中国钢琴音乐追求音色的变化,改编曲把中国的民族旋律与西方的钢琴音色融合在一起,在钢琴上运用各种演奏手法,不同的触键方式,并吸收借鉴中国传统民族乐器的演奏技巧,创造出具有“民族器乐音色”且追求“清、高、淡、远”意境的特殊触键方法。《百鸟朝凤》乐曲名为《百鸟朝凤》,即是百鸟,必定是音色各异,用不同的旋律、装饰音来模仿自然界中不同种类的鸟类及昆虫发出的鸣叫,呈现出一幅百鸟朝凤图。演奏者要在传统钢琴演奏技法的基础上结合新的音色技法,在不同音区用不同的音量、音色,模拟出千

变万化的音响色彩。同时吸收鼓、笙、唢呐演奏时的滑音、颤音、花舌音等技巧的即兴发挥,运用钢琴的倚音、颤音、琶音、泛音、刮奏等丰富的演奏技巧栩栩如生地模仿鸟鸣和自然界的音响效果,使得这一乐曲充满民族艺术特色。在演奏过程中,要注意应用良好的内心听觉在音色上进行模仿,比如在演奏黄鹂鸟的华彩乐段时,指尖要绷紧,用心模仿鸟叫的灵巧和婉转,使演奏的韵律更加灵透飘逸。模仿布谷鸟叫声时,根据鸟叫的特点突出节奏快慢变化的随意性,弹奏时指尖紧贴琴键,每个音都应具有颗粒般的穿透力。在密集音符的演奏中,注意模仿鸟叫的灵巧和婉转,连贯不失活泼,力度的起伏感会使音乐充满生气。模仿蝉鸣的段落应演奏的富有弹性,才更能形象的表现出蝉鸣的特点。

在演奏中国钢琴作品时,有些乐句中的音是实的,有的音是虚的,常有虚、实两种状态。如同一幅水墨画一样,描绘出虚与实的对比意境,令人无限遐想,使音乐营造出一种中国传统的韵味。这就要求演奏者应当很好的分辨句子里面的虚虚实实,然后再在触键方法上进行一定的调整。《百鸟朝凤》一曲在“林间嬉戏”这一段中,作者在中低音区模仿了布谷鸟的叫声,弹奏时应尽量把左手同音型伴奏处理的有些变化,有虚有实,仿佛深山空谷中的回声,渐行渐远……特别是在较高音区连续使用倚音的形式来模仿唢呐的叠音技巧,可以感觉到鸟的合鸣。两只手的衔接要连贯流畅,音色统一,弹奏时手指要贴键、动作小,触键时间短促,有弹性,力求声音集中饱满,有颗粒感,以体现出唢呐音色的明亮色彩,这种倚音应弹得“实”一些,颤音的弹奏要有渐强、渐弱的起伏感,声音通透、明亮。短装饰音的弹奏快速、短促有力,模仿鸟叫的声音;长颤音的弹奏触键柔和,声音均匀,表现鸟儿婉转的歌唱。总之,在弹奏这首乐曲时要注意手指下键、离键的灵敏度,弹奏要均匀整齐,声音要清楚干净,音色清亮透明。如下例:

二、踏板运用对音色的把握

钢琴大师鲁宾斯坦说过:“踏板是钢琴的灵魂”。踏板应用的好坏直接影响到音色的变化和音乐的风格。合理准

确的运用踏板,有效地延长声音,改变音色,多层次,多变化的演奏出千变万化的音响,表现出乐曲浓淡相宜,虚实相生的意境,能够更好的诠释中国钢琴音乐的独特韵味和丰富的音乐内涵。

中国音乐讲究“气韵”,在演奏时最重要的是达到气息的贯通,气贯才能韵足。尤其在音乐处于“无声”状态时,特别需要用气息将其连贯,不能割断。在《百鸟朝凤》一曲中,“空踏板”是中国钢琴作品演奏中较为常用的踏板方法,能充分的发挥出中国作品的“水性”特色,如同中国写意的水墨画一样,注重山水之间的协调和渲染,营造出一种“未成曲调先有情”的氛围。演奏时在音乐未响起之时便踩下右踏板,使琴弦处于“空弦”状态,旋律奏出时,引起其他琴弦和琴体本身的共振,达到不踩踏板所不及的音响效果。华彩乐段之前常常会有速度变化之间的气口。在气口时,将右踏板踩下,再将音乐轻灵奏出,音乐便产生了“空山鸟语”的意境。更好的诠释曲子的韵味。再比如“春回大地”一段,运用了十分丰富的钢琴和声,大量的和弦连接在演奏时需要最高音声部的强调及连贯,演奏时要求手指的力量集中,将弹奏旋律音的手指与其他手指的下键力度区别开来,以此来突出高音旋律声部,在这种情况下,使用音后踏板会使乐句的层次对比更加清晰,并产生良好音响效果。

为了能更好的表现动静结合虚实共存的审美特质,左踏板弱音踏板在《百鸟朝凤》一曲中也被较多的运用。鲍蕙荞先生在寻求钢琴曲《百鸟朝凤》民族乐器的音色论述中谈到:“我在学习《百鸟朝凤》这首钢琴曲时,尽量在强的部分,特别是开头部分模仿唢呐那种极明亮的音色。在第一个段落,有几句是相同的曲调,一句强,一句弱地轮番出现。我就想象是唢呐与笙的音色对比。在模仿鸟鸣的段落,钢琴不可能模仿得像唢呐那样惟妙惟肖,但是钢琴音色丰富、强弱变化的幅度大。所以我反而在这些地方,大量用弱音

踏板做些处理变化。这样一来,强与弱,明与暗的鲜明对比,就可能扬长避短,使钢琴演奏的《百鸟朝凤》比之唢呐演奏的《百鸟朝凤》又开拓了一些新的意境。比如在全曲的结尾处倒数 11 小节处,力度标记为 *fp*,从 *f* 迅速转成 *p*,然后一直渐强至 *ff*,把全曲推向高潮,演奏时首先要先用右踏板将此时的音响保持住,然后慢慢使声音下来,力度变为 *pp*,此时加入左踏板,使音色变得柔和朦胧,充满了中国式的如诗如画的意境。

由于中国钢琴音乐传统意义上的五声化与现代意义上的音集化,踏板的使用成为极为奥妙的学问。中国钢琴作品的踏板有着不同于由西方和声体系带来的踏板规律的特殊方法,并存在应用上的多重可能性,掌握这些方法对中国钢琴作品的特殊音色处理有着重要的实际意义。

音色是中国传统音乐中非常重要的表现因素。《百鸟朝凤》这首钢琴作品具有典型的中国传统风格和审美意境,音色的处理与把握是保留原曲旋律和乐曲风格的关键。在钢琴上感性地模仿中国传统器乐的发音特点,理性地驾驭被模仿乐器技法与钢琴技法之间的联系是描绘意境、渲染情绪、揭示韵味、塑造形象的重要途径,也是显示演奏者表达能力、音色感觉、艺术造诣的显著标志。

参考文献:

- [1] 涅高兹. 论钢琴表演艺术[M]. 汪启璋, 吴佩华, 译. 北京: 人民音乐出版社.
- [2] 鲍蕙荞. 我弹中国曲[A]. 童道锦, 孙明珠. 中国钢琴作品的分析与演奏(中)[C]. 北京: 人民音乐出版社, 2003. 192.
- [3] 赵晓生. 演奏钢琴之道[M]. 上海: 上海音乐出版社 2007.
- [4] 魏廷格. 中国钢琴名曲 30 首[M] 北京: 人民音乐出版社 2006.
- [5] 胡菁华. 《中国钢琴作品的民族元素探究》—以钢琴独奏曲《百鸟朝凤》为例《宁夏大学学报》第 33 卷第六期.

李海燕: 苏州职业大学艺术系